PROGRAMA C

JUAN DAVID HENAO

Siembra

Juan David Henao, *Grano*, 2016. Fundición en oro 18k, 4 x 14 x 11 mm

JUAN DAVID HENAO
Siembra. Apuntes para narrar otra historia

Septiembre - Noviembre 2016

Sala C

Juan David Henao (Medellín, 1987) ha trabajado por varios años con los ceramistas de El Carmen de Viboral, municipio ubicado a una hora de Medellín, lugar donde la cerámica es un oficio imprescindible y donde se forjaron las relaciones socioeconómicas de esta labor. Para llegar a esta población es necesario cruzar una gran extensión de terreno donde son comunes los cultivos de maíz, paisaje que resulta similar al que se extiende en otros lugares de Colombia y que explica en parte cómo se configuró la historia y la política de nuestro territorio.

La cerámica y el maíz, símbolos recurrentes en Latinoamérica, encarnan y reflejan las cosmogonías propias del lugar donde se dan: la alfarería representa formas de comprender un mundo, de cómo se lo ve; en ella cobra importancia el lugar de donde proviene el barro, el modo como se cuece y los dibujos que le hacen. Así mismo, el cultivo del maíz, y su arraigado consumo, representa historias y mitos originarios de la cultura prehispánica y del saber mestizo de las contemporáneas.

Un giro en su historia hizo que su valor cultural se posicionara como el otro grano de oro y por eso no es extraño que su representación sea un elemento transversal de una tradición artística que lo ha utilizado para deconstruir cada uno de nuestros relatos fundacionales. Hasta cierto punto, este grano amarillo es un elemento clave que posiciona lo popular como lugar de resistencia y de identidad cultural.

Este tipo de símbolos y de labores son del interés de Juan David Henao. Su inclinación se apartó de la reivindicación de la sabiduría de la agricultura y de lo

popular, pues supo que este planteamiento no es propiamente suyo y que pertenece a una tradición y a una historia que se hereda de mano en mano o se trasmite de voz a voz. Quizá por esto pasó tanto tiempo con los ceramistas y por la misma razón se detuvo en tantas ocasiones para ver estas plantaciones y a conocer su cultivo.

Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron los discursos que se tejieron alrededor de estas prácticas: investigó su evolución, contaminación y transformación mediante una práctica cercana a los campos de la etnografía y de la antropología, con el fin de tener un mayor conocimiento y cercanía con el contexto. Esta manera de involucrarse, esta otra forma de habitar, esta intención de seguir las pistas de un oficio, le facilitaron el acceso a los misterios del sector, a sus mecanismos y a su lógica de funcionamiento.

En este último año su trabajo de observación, en los alrededores de Medellín, se convirtió en el motivo perfecto para cuestionar la formación de la identidad nacional (e incluso de la latinoamericana), pues la percibió como una construcción cultural que se retroalimenta con imaginarios populares y con historias oficiales lideradas con agendas políticas, económicas y académicas. Fue a través de la escultura como este artista encontró un medio de experimentación y de juego con la materia que le permitió hacer visible y poner en tensión esta serie de paradojas y desmontar desde la imagen del arte los imaginarios que han dado pie a ciertos relatos de la región. En este sentido, las esculturas de Juan David Henao son ejemplares.

Dentro de su trayectoria ha construido columnas delgadas, pero de gran formato, que desafían cualquier ley de la lógica y en las cuales reina una aparente inestabilidad: algunas veces elementos pequeños sostienen los más grandes y pesados, en otras lo que debe ser recto aparece curvado, sumado a otros gestos que producen una sensación de fragilidad y que simbólicamente evidencian la contradicción de una historia basada en multiplicidad de narraciones que se sostienen, se tocan y se funden entre sí. Cada una de ellas está hecha como si fuera un relato de un tiempo anterior a la conquista que termina sobreponiéndose a una época de modernización y globalización. Aquí categorías modernas sobre cultura y naturaleza se encuentran en resistencia. En otras palabras, rompen la noción que se tiene de la historia moderna, determinada por un camino progresista, al presentarla como una historia con fundamentos híbridos que siempre están en disputa.

Siembra, proyecto que se presenta en el MAMM, se distancia de esta preocupación exclusivamente escultórica de su trabajo anterior pues es el primero en el que Henao nos lleva a pensar en otro tipo de espacios. Hoy realiza una puesta en escena donde, sin apartarse por completo de una representación contemporánea del paisaje como algo imposible y contaminado, trae de regreso la imagen clásica de una naturaleza costumbrista donde la contemplación ya no es pura y desinteresada, sino que también se muestra como un lugar de trabajo y de acción.

En esta instalación, Henao mediante una economía de elementos, habla de la siembra del maíz y de la producción artesanal e industrial de loza y cerámica esmaltada, labores tradicionales de El Carmen de Viboral, al conjugar ambas actividades en una sola imagen y al representar el relato de su región a través de la disposición en el espacio de cada pieza. Así, las plantas de cerámica, el grano de maíz de oro que exhibe como si este fuera una pieza arqueológica, y las lozas dispuestas en línea, representan los rastros de un paisaje donde estas dos labores son bases de una identidad política atravesada por la cultura de una economía tradicional.

Quizá, el significado de perverso, entendido como la quiebra de las costumbres y del estado habitual de las cosas, sirva para describir esta muestra. Primero, es un paisaje que carece de elementos naturales y que se presenta como una representación que parte de lo popular y de lo artesanal; segundo, ese supuesto artificio es una estrategia propia de su labor como artista para poder hablar de un territorio como un espacio híbrido que solo puede ser construido a través del tiempo; y por último, es un paisaje que se inserta como parte de una tradición del arte contemporáneo colombiano* y de una historia, que es propia de Latinoamérica, en donde categorías como colonización y globalización ya no son suficientes para explicarla ni incluso para imaginarla. En últimas, este proyecto, este espacio en controversia, es un apunte más para sembrar la contradicción misma de nuestra historia.

Ximena Gama Chirolla / Curadora

*El trabajo de Henao se puede leer como un relato y una revisión de la historia del arte del país, pues su obra trae de vuelta la representación de un paisaje construido a partir de la formalidad de la escultura y dialoga con la obra de otros artistas que han tomado los mismos símbolos y las mismas metáforas para desestabilizar algunos imaginarios culturales. En este sentido, *Siembra* puede tener una relación directa con las cabezas indígenas hechas con polvo de maíz y coca de Miguel Ángel Rojas (*Cosecha*, 2013), con la tusa de Carlos Castro (*Cosecha*, 2010) y con la instalación realizada con toneladas de maíz por Carlos Uribe (*Maíz*, 1994), entre otros.

PROGRAMA C busca apuntalar el compromiso del MAMM con la creación artística contemporánea a través de una serie de investigaciones curatoriales, procesos de seguimiento y producción de exposiciones presentadas en la Sala C del MAMM. Éste pretende, por un lado, promover y estimular la producción de artistas colombianos emergentes y, por otro, proporcionar un espacio de conocimiento y disfrute del público en torno a las prácticas más recientes.

JUAN DAVID HENAO (Medellín, 1987). Maestro en artes plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes; actualmente es docente de esta universidad. Algunas de sus exposiciones más destacadas son: *ACADÉMICA 09*, Museo de Arte Moderno de Medellín (2009); *Taller de construcción*, MDE11, Museo de Antioquia (2011); Solo Project, PARC, Museo de Arte Contemporáneo de Lima, 2015; *El barro tiene voz*, Museo de Antioquia (2015-2016); *Fuste*, Galería LOKKUS, Medellín (2015); SETBA JOVE, Fundació Setba, Barcelona (2016); *Nuevos talentos en el arte*, Cámara de Comercio de Medellín (2016).

XIMENA GAMA CHIROLLA (Bogotá, 1982). Curadora independiente, filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en historia y teoría del arte moderno y contemporáneo de la Universidad de los Andes. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación en arte latinoamericano en Estados Unidos y Colombia. Trabajó en el Museum of Fine Arts en Houston (MFAH) y en el centro de investigación ICAA (International Center of The Arts of the Americas), en la Sicardi Gallery (Houston) y Cecilia de Torres L.T.D (Nueva York). Fue curadora del Espacio Odeón en Bogotá y en 2016 co-curadora de la exposición *Luis Roldán: Periplo, una retrospectiva* en el Museo de Arte del Banco de la República.

Agradecimiento del artista: Cerámicas Kandil

Fotografía: Tomás Campuzano

En alianza con:

Agradecimientos especiales: Pinturas Tito Pabón

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín - Colombia / Teléfono: (4) 444 26 22 / www.elmamm.org